

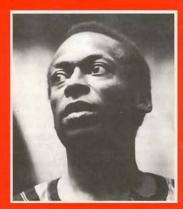

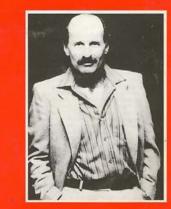

WORLD OF HITS

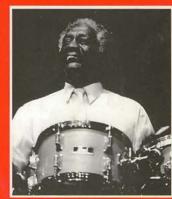

vol. 4 BirdLand

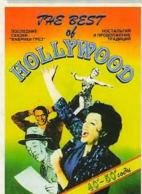

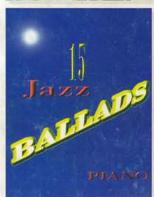

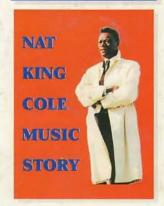

CHPallingangen Horbi

Оптовые поставки тел. (095) 158-80-32 Email:maskaevvladimir@mail.ru

WORLD OF HITS

История популярной музыки

и популартым "hinelivis" "Eнегоритей принта в принта и сить чо.

Книга четвертая. "BIRDLAND"

many and other as principage Alexander manager gover A commercial as more made in

ним против выдет. Яниндерыте НоА, политивория пед Али вауши ка пливера.

Современная джазовая классика

того жене в того об в поставления в поставления в проставления в поставления в постав

blacker agreement control and a control of the cont

TO THE DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

The Same of the Control of the Contr

л бал исвая вемяня, веспобивирыем публеке.

GOO CHRONING

да примения поставления поставления в Синкона Синкона

TAU OU VIOCKORCKER OUT THE MERCH COUNTY OF THE MODELL OF THE MODELL AT T

ра справание воправанием москва

Издательство «Синкопа»

2001

WORLD OF HITS

Нотное издание в четырех книгах

Книга четвертая. "Birdland"

Современная джазовая классика

Автор-составитель - Ю.Верменич Аранжировщик - А.Кальварский Редактор - Р.Ясемчик Набор и верстка - И.Шашин Корректор - О.Горлинская

Современная джазовая классика

В четвертую, заключительную книгу антологии "World Of Hits" включены пьесы разных джазовых стилей — от ритм-энд-блюза до джаз-рока. Об'единяет их то, что они все очень популярны в мире джаза, а создатели этих хитов — от Джона Льюиса до Джо Завинула — стали живыми легендами.

На обложке слева направо сверху вниз:

Гарри Джеймс, Диззи Гиллеспи, Кармен Мак Рэй, Лестер Янг, Кларк Терри, Майлс Дэйвис, Джо Завинул, Бобби Мак Феррин, Телониус Монк, Стэн Гетц, Арт Блейки, Чик Кориа, Луи Армстронг, Бенни Гудмен, Чарли Паркер, Джон Колтрейн.

Издательство «Синкопа»
Издательская лицензия серия ИД № 00807
от 20. 01. 2000. Тираж 2000 экз. Заказ № 708
Отпечатано в Раменской типографии.
140100, Московская обл., г.Раменское, Сафоновский проезд, д. 1.
Тел. (095) 377-07-83. E-mail:ramtip@mail.ru

Издательство «Синкопа»

тамого жетуун О ынидоком наги ИЗ "СТАМБУЛА" В "BIRDLAND" усты нагизировы жили поматиф

Данным сборником издательство "Мега-Сервис" завершает серию из четырех публикаций под общим названием "World of Hits" - "Мир хитов", посвященную наиболее популярным мелодиям второй половины нашего столетия. Я назвал бы эту серию еще и как "World Hits", что означает "Всемирно известные хиты". Ведь музыка, зафиксированная здесь в виде клавиров, звучала буквально по всему земному шару, доставляя наслаждение нескольким поколениям простых людей. Я специально хочу подчеркнуть тот факт, что большинство хитов, собранных в этих четырех изданиях, были обращены не к специалистам, не к особым любителям какихлибо конкретных жанров. Эти темы просто доставляли удовольствие самому широкому кругу слушателей, способных воспринимать яркие мелодии и благородство гармонии. То, что "Мега-Сервис" издает сейчас клавиры мировых хитов, ценно хотя бы тем, что это может способствовать возрождению замечательной традиции домашнего музицирования, сосшедшей на нет с развитием пластиночной индустрии. Ведь когда-то в США, в 30-е и 40-е годы, любая новая мелодия, полюбившаяся публике, моментально появлялась в виде нот, выпускаемых кор-

Хиты или шлягеры, как их иногда называют, могут быть самыми разными в зависимости от эпохи, от социальной среды, на которую они рассчитаны, от задачи, которую ставили перед собой их создатели. хиты-долгожители, есть a бабочкиоднодневки. Отнюдь не все, что попало когда-либо на первые места в хит-парадах, сохранило за собой статус хита. В людской памяти надолго остается лишь то, что обладает истинными качествами - яркой, запоминающейся мелодией, необычной гармонией, интересным ритмическим рисунком. И никакое искусственное "раскручивание" не способно продлить жизнь той или иной мелодии.

прадожат

medd werner block

Miliograph ... Hereconforthered

На мой взгляд, за последние пятьдесят лет хит, как таковой, заметно деградировал по многим параметрам. Он стал значительно проще, прежде всего в гармоническом отношении, да и в мелодическом тоже. Особенно это относится к последнему десятилетию, когда наступила эпоха хитов-однодневок. Не зря современные исполнители стали все чаще обращаться к популярным мелодиям прежних времен. Сейчас особенно стала заметной тенденция искусственного создания кратковременных хитов, ярких и эффектных, но не запоминающихся. Продук-

порацией издательств, объединенных под названием "Тин Пэн Элли". Тогдашние любители популярной музыки раскупали свежие ноты и спешили домой, чтобы всей семьей проиграть и спеть то, что звучало в новых голливудских фильмах или бродвейских мюзиклах. Позднее, с появлением синглов, L.P., компакт-кассет и CD, с развитием сети FM-радио, с усовершенствованием машины поп-бизнеса, хиты просто стали слушать на домашней аппаратуре, а позднее - через наушники плейеров. Коллекция нот уступила свое место коллекции электронных записей. Но для начинающего музыканта просто необходимо изучение нотного материала, разбор и анализ аранжировок, приобретение технических приемов игры. Кроме того, есть масса людей, закончивших музыкальные школы и не собирающихся становиться профессиональными музыкантами. Для них печатные ноты - немаловажное средство общения с композиторской мыслью. В наше время, когда не обязательно иметь в квартире рояль или пианино, а достаточно приобрести недорогие и компактные электронные клавиши, домашнее музицирование вновь становится реальностью, особенно в жизни нового поколения.

ция такого рода направлена на ускоренное обновление хит-парадов, на повышение товарооборота в пластиночном бизнесе. Отсюда и упрощение. К сожалению, такова реальность нашего времени. Надо сказать, что истинное искусство никогда не стремится угождать невзыскательным вкусам толпы, оно поднимает массовую культуру, а не опускается до "масскультуры", что мы наблюдаем в последнее время, глядя на телеэкраны. Ну, а то, что представлено в данной серии "World of Hits", — это мелодии, выдержавшие испытание временем. Они остались популярными, переходя из поколения в поколение.

межь часто этопольживый из лёбем эрей вручные

За последнее время мы привыкли к тому, что слово "хит" относят к так называемой масскультуре, которая, в свою очередь, давно уже ассоциируется с молодежными музыкальными вкусами. Это справедливо, но с одной поправкой — так было не всегда. До наступления эпохи рок-н-ролла модные песни привлекали не только юнцов, но и людей более старших поколений. Окончательное расслоение вкусов по возрастам произошло позднее, а понятие хита отошло в область молодежной масскультуры.

Значительная часть хитов, представленных в этих сборниках, относится к области мелодий из кино-

фильмов или мюзиклов. Другая часть - это песни, ставшие популярными при помощи их выдающихся исполнителей, поскольку они входили в репертуар известных певцов или рок-групп. В послевоенные годы вся модная музыка исходила из Соединенных Штатов Америки, поэтому и все хиты были англоязычными. Но постепенно Европа, оправившись от разрухи, стала создавать свою поп-культуру. Появились модные французские и итальянские песни. К ним относятся, прежде всего, такие хиты, как "Volare" Доменико Модуньо, "C'est Si Bon" Ива Монтана или "Et Si Tu n'Existait Pas" Джо Дассена. В начале 60-х годов весь мир увлекся необычной и свежей музыкой под названием боссанова. Ее открыли и вывезли из Бразилии два выдающихся саксофониста - Стэн Гетц и Джулиан Эддерли. Здесь представлены такие известные боссановы, как "Desafinado" и "Corcovado". и на мисоми вышения меже

Некоторые хиты пережили как бы второе рождение, обретая былую популярность через много лет. К ним относится "Unforgettable" — песня, исполнявшаяся легендарным Нэт "Кинг" Коулом и возрожденная его дочерью Натали Коул. В 40-е, 50-е, да и в 60-е годы, когда джаз не стал еще сложной, чуть ли не академической музыкой, а был массовым искусством, происходили интересные вещи. Джазмены часто использовали в своем репертуаре популярные песни из кинофильмов и мюзиклов, играя их в чисто инструментальном варианте, без вокала. Таким образом, некоторые песенные хиты, с обогащенными и видоизмененными гармониями становились джазовыми "стандартами", а последующие поколения джазовых импровизаторов даже и не знали,

***полянивет жассовук "культуру, в не опусклется до Что касается лично меня, то вся моя жизнь была тесно связана с хитами, сначала как простого фэнаслушателя, а затем как профессионала-исполнителя. Я точно помню, что любовь к джазу началась в 1945 году, с фильма "Серенада Солнечной долины", который шел в советских кинотеатрах сразу после окончания войны. Мелодии оттуда стали не просто хитами, а на долгое время - символом Америки. Взять, хотя бы, ту же "Чаттанугу Чу-Чу". Были тогда и другие фильмы, например, "Судьба солдата в Америке", "Джордж из Динки-джаза", "Касабланка", "Случай в пустыне", давшие миру ряд незабываемых хитов, но музыка, сыгранная оркестром легендарного Гленна Миллера оказалась ярче всего остального. С началом "холодной войны" слушать западную музыку можно было лишь по радиоприемнику. Ее, в отличие от "вражеских голосов" на русском языке,

откуда взялась та или иная мелодия. С другой стороны, некоторые чисто инструментальные мелодии, сочиненные джазовыми композиторами, становились настолько популярными, что через некоторое время на них сочинялись слова и они становились вокальными произведениями, приобретая более широкую популярность. К ним относятся такие темы, как "Round Midnight" Телониуса Монка, "Take Five" Пола Дезмонда, "Work Song" Нэта Эддерли или "Birdland" Джо Завинула.

В середине 60-х безраздельному влиянию американской поп-музыки пришел конец. В Англии появились бит-группы, заложившие основы будущей рок-музыки и оказавшие ощутимое влияние на американскую музыкальную культуру. И здесь в первую очередь надо назвать группу "Beatles", чье творчество оставило в истории музыки 20-го века множество хитов, некоторые из которых представлены в данной серии. Джаз-рок в эпоху расцвета рокмузыки тоже дал миру ряд хитов, входивших в свое время в списки популярности наряду с песнями известных рок-групп. Сюда относятся такие пьесы, как "Watermelon Man" Хэрби Хэнкока или "Spain" Чика Кориа. Немалую роль в развитии современной попмузыки сыграли черные певцы, относящиеся к направлениям "соул", "фанки" и Мотаун. Уже в середине 50-х приобрел мировую известность Рэй Чарльз, а вслед за ним - Джеймс Браун. Начиная с 70-х годов мир хитов пополнился песнями одного из ярчайших мелодистов - Стиви Уандера. Ну, а такие звезды, как Роберта Флэк или Уитни Хьюстон задали высочайший уровень черного хита.

не глушили. Все, кто имел приемники с короткими волнами и не боялся соседей, вечерами и ночами слушали "эфир". У меня года с пятидесятого уже была радиола "Минск" с диапазонами 13, 16 и 19 метров, по которым было прекрасно слышно несколько программ Би Би Си, радио Швейцарии, финскую станцию "Метаюкси". Все они передавали самые последние хиты, причем только англоязычные. Так я услышал Дорис Дэй, Фрэнка Синатру, Нэта "Кинг" Коула, сестер Берри, Роз-Мари Клуни, Джонни Рэя, Фрэнки Лейна. Все это мы принимали тогда за джаз, хотя увлекались по сути попмузыкой. На подпольных "халтурах", на танцевальных вечерах в институтах и на предприятиях, "лабухи" исполняли такие мелодии, как "Истамбул", "Домино", "Mambo Italiano", "Johnny Is A Boy For Me", "Besame Mucho". Народ в исступлении пытался

танцевать "стилем". Проникая через "железный занавес", эта музыка была сладким запретным плодом.

Но вот когда появилась передача Уиллиса Коновера "Music USA", любители настоящего джаза переключились на нее, открыв для себя джазовые хиты. Я помню, как мы, начинающие джазмены, пытались играть на танцах такие мелодии, как "Round Midnight" Телониуса Монка или "Walkin' Shoes" Джерри Малигена, и какая негативная реакция была у простых людей, просто пришедших потанцевать. Вот тогда-то я и бросил играть на "халтурах", решив во что бы то ни стало попытаться организовать что-то вроде джаз-клуба. В годы хрущевской оттепели возникли сразу три кафе-клуба -"Молодежное", "Синяя птица" и "Аэлита", где джазмены нового поколения стали исполнять исключительно "фирму", то есть американские джазовые хиты, такие, как "Work Song", "Take Five", "Moanin" и другие. Это было замечательное время расцвета джэм-сэшн, когда музыканты, не сговариваясь, играли вместе эти темы, поскольку их знал каждый грамотный джазмен.

Когда в эфире все чаще начали появляться итальянские и французские песни типа "Сэ си бон" или "Коме прима", они уже не произвели на меня никакого впечатления, поскольку я был полностью сориентирован на американскую культуру, включая стиль одежды, обуви и прически. Ничто европейское меня не интересовало. Тогда я уже стал меньше слушать радио, нащупав каналы, по которым можно было достать пластинки или записи того джаза, который назывался модернистским и в эфир попадавшего редко. После фестиваля молодежи и студентов 1957 года в СССР наконец-то пришел рок-н-ролл, а вслед за ним твист и биг-бит. Когда часть моих знакомых и сверстников, увлекавшихся джазом, вдруг переключилась на слушание Элвиса Пресли и Билла Хэйли, я как-то их не понял. Ведь эта музыка показалась мне тогда крайне примитивной, чуть ли не детской, по сравнению с хард-бопом или кулджазом. Я оценил значение Пресли гораздо позднее, но вот музыка "Beatles", проникшая к нам в середине 60-х, мне понравились почти сразу, несмотря на уже существовавшую неприязнь окружавших меня джазменов к модной бит-музыке. Тогда это были

ранние, еще простенькие "Beatles", рассчитанные на подростков. А я, в возрасте тридцати лет, никак под тинэйджера не подходил. Тем не менее, что-то подсказало мне внутри, что в их музыке есть нечто, не позволяющее судить о них свысока. Музыка этой группы помогла мне позднее в преодолении психологического барьера при переходе в мир рок-культуры, освоении джаз-рока.

Мое увлечение авангардными формами атонального фри-джаза в конце 60-х - начале 70-х годов на время затмило все, что было связано с миром хитов. Я с головой ушел в элитарное искусство, предназначенное лишь для узкого круга любителей и профессионалов. Тогда мне казалось, что возврата назад, к простой и красивой музыке нет. Но когда мне довелось услышать хиты таких групп, как "Chicago", "Blood, Sweat & Tears", "Emerson, Lake and Palmer", "Pink Floyd" или "Led Zeppelin", то стало ясно, что существует еще один, параллельный путь развития джаза, в контакте с рок- и поп-музыкой. Мне открылся тогда мир прекрасных мелодичных песен Элтона Джона, Кэролл Кинг, Кэта Стивенса, Боба Дилана, "Карпентерс". В этот же период я понастоящему проникся черной музыкой соул и фанк в лице Рэя Чарльза и Джеймса Брауна. Окончательно "добила" меня своей красотой рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера "Jesus Christ Superstar", и я решил организовать джаз-рок ансамбль, чтобы исполнять эту музыку, а не просто только слушать ее. Так возник "Арсенал", первый репертуар которого состоял исключительно из рок- и поп-хитов того времени. Несмотря на искусственную изоляцию советского общества от Запада, наша молодежь знала все последние хиты. Я помню, с каким энтузиазмом встречала публика каждый новый номер на концерте. Можно было ничего не об'являть. Сейчас, в общемто, происходит то же самое, т.е. эти хиты поразительным образом не стареют, и знать эту музыку просто необходимо музыкантам любых стилей и направлений - от классиков до авангардистов.

Не могу не воспользоваться случаем и не представить вам выдающегося российского аранжировщика, пианиста и композитора Анатолия Кальварского, который сделал блестящие клавиры хитов, вошедших в ч. III и IV антологии "World Of Hits".

100

Алексей Козлов

Django

by John Lewis Arr. by Anatoli Kalvarski

Одной из первых, наиболее знаменитых пьес легендарного "Модерн джаз квартета", созданного в 1952 г., была композиция его лидера, пианиста Джона Льюиса "Джанго", написанная в 1954 г. и впервые записанная этим составом 23 декабря 1954 г. Она была посвящена памяти великого французского гитариста цыганского происхождения, а именно Жану Баптисту Рейнхардту по прозвищу "Джанго" (1910-1977). За годы официального существования "Модерн джаз квартета" (1952-1977) Джон Льюис (р. 1920) написал еще десятки других композиций, но этот реквием по Джанго вошел в золотой фонд "вечнозеленых" джазовых мелодий.

Ближайшим другом Джанго был прославленный французский скрипач, ветеран-виртуоз джаза Стефан Грапелли, его многолетний партнер еще по квинтету "Hot Club de France" 30-х, который позднее тоже выпустил несколько альбомов его памяти, включая в них, как правило, и эту прекрасную тему Джона Льюиса. Кроме того, "Джанго" записывали, например, Билл Эванс с Эдди Гомезом, трио Томми Флэнегена, квартет Сонни Роллинса, а также оркестр Стэна Кентона (на Capitol T-1394, 1959 г.), но во всех случаях это были чисто инструментальные интерпретации. Известен великолепный диск "Джанго" ("Мелодия", 1978 г.) в исполнении первоклассных российских гитаристов Н. Громина и Ал. Кузнецова.

Moanin'

Music by Bobby Timmons, words by Jon Hendricks Arr. by Anatoli Kalvarski

Во время работы с группой Арта Блэки "Jazz Messengers" в 1958-59 г.г. пианист и композитор Бобби Тиммонс (1935-1974) написал свою самую знаменитую пьесу "Moanin' " ("Стон", "Стенание"), которая впервые была записана этим составом 30 октября 1958 г. в одноименном альбоме на Blue Note. Затем джазовый поэт и певец Джон Хендрикс сочинил к этой инструментальной композиции свой текст, как он это обычно делал, и вокальное трио Ламберт-Хендрикс-Росс записало это произведение на пластинке "The Hottest New Group In Jazz" (на Columbia CL-1403), одной из лучших в их небольшой, к сожалению, дискографии.

Кроме этого, были также варианты записей оркестровых аранжировок "Moanin' " (Квинси Джонс, 1959; Рэй Чарльз с джазменами оркестра Каунта Бейси, 1961), трио самого Бобби Тиммонса (1960) и т.д. Фактически эта пьеса являлась разновидностью современного блюза, в то же время ее настроение было близко к негритянским церковным традициям, что в целом предвосхитило появление "соул-джаза" 60-х.

Rockhouse

by Ray Charles Arr. by Anatoli Kalvarski

Имя Рэя Чарльза действительно известно всем - любителям джаза и поп-музыки, рокерам, фолкнерам и блюзменам. Его хиты включают разные стили, но в 50-х он часто работал в манере ритм-энд-блюза, когда записывался на фирме Atlantic Records в течении 1952-59 г.г. Именно там появилась на свет его знаменитая инструментальная композиция из двух частей "Rockhouse" (1958), вошедшая затем в прекрасный двойной альбом "The Ray Charles Story" (Atlantic 2-900) и нередко исполнявшаяся им во время концертов. Впоследствии поэт и певец Джон Хендрикс написал также и к этой пьесе свой текст, и в таком вокализированном варианте "Ray's Rockhouse" был записан прославленным квартетом Manhatten Transfer на диске "Vocalese" (Atlantic 81266? 1985 г.).

В июле 1994 г. сам Рэй Чарльз приезжал со своим оркестром в Россию и дал два концерта в столице в рамках 2-го Московского международного джаз-фестиваля. Сегодня он находится на вершине музыкального мира, а за годы карьеры у него было более 30 хитов! Город Лос Анджелес регулярно проводит "Дни Рэя Чарльза", а Фрэнк Синатра как-то назвал его "гигантом нашей профессии", т.к. во всех разнообразных проявлениях своего таланта он всюду достигает редкого уровня аутентичности и музыкальной честности.

Work Song

Music by Nat Adderley, words by Oscar Brown, Jr. Arr. by Anatoli Kalvarski

Трубач и корнетист Нэт Эддерли (1931), младший брат выдающегося саксофониста Джулиена "Кэннонболла" Эддерли (1928-1975), считается также одним из интересных композиторов современного джаза в манере "соул" (иначе называется стиль "фанки", характерный в основном для негритянских музыкантов). Наиболее известным его произведением является "Work Song" ("Рабочая песня"), написанная в 1960 г. как инструментальная пьеса и тогда же записанная им вместе с квинтетом своего брата.

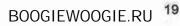
В следующем году певец, актер и общественный деятель Оскар Браун мл. (1926), к тому же талантливый автор текстов песен, сочинил к этой мелодии свои слова, как он это делал и раньше к ряду инструментальных джазовых работ своих друзей Майлса Дэвиса, Бобби Тиммонса, Леса МакКэнна, Кларка Терри и т.д. В 1962 г. на фирме "Columbia" вышел альбом Оскара Брауна, включавший вокальную версию "Рабочей песни" в аранжировке Ральфа Бернса. В 1967 г. ее в таком же варианте записал в Европе на "Supraphon" американский певец и пианист Билл Рэмси, ныне гражданин Швейцарии.

Эта пьеса в сущности близка к негритянским истокам джаза, которыми когда-то были и рабочие песни, но находится как бы на новом витке спирали джазовой эволюции. Существует много других вариантов ее интерпретации в исполнении Бена Вебстера, Чарли Мингуса, Бенни Картера, Каунта Бэйси и т.д. Сам Нэт Эддерли после смерти брата часто работал и жил в Германии.

Take Five

Music by Paul Desmond, lyrics by Iola Brubeck Arr. by Anatoli Kalvarski

С самого начала оригинальный квартет Дэйва Брубека, созданный еще в 1951 г., обратил на себя внимание музыкантов и любителей современного джаза вследствие гармонической сложности свого стиля и ритмической изощренности, т.к. в его пьесах встречались довольно необычные для джаза размеры. Постоянному успеху группы во многом способствовал многолетний коллега Брубека по квартету, альт-саксофонист Пол Дезмонд (1924-1977), автор самой знаменитой композиции этого ансамбля под названием "Take Five" на 5/4, впервые записанной составом квартета 1 июля 1959 г. Вскоре жена Брубека Айола написала к этой запоминающейся мелодии лирический текст, который в 1961 г. вместе с квартетом записала Кармен МакРэй на диске "Tonight Only" (Columbia CL-1609). Но чаще всего эту тему записывали, конечно, в инструментальной форме - от биг бэнда Квинси Джонса до латино-американского ансамбля Тито Пуэрте. У нас ее тогда играл альт-саксофонист Алексей Козлов с оркестром "ВИО-66" Юрия Саульского.

В 1978 г. фирма "Мелодия" выпустила по лицензии великолепную пластинку Брубека "The Greatest Hits" с "Take Five", а в конце марта 1987 г. можно было услышать эту пьесу в "живом" виде во время концертов обновленного квартета Дэйва Брубека в Москве.

Desafinado / Slightly Out Of Tune

Music by Antonio Carlos Jobim, original words by Newton Mendonca
English text by Jon Hendricks and Jessie Cavanaugh
Arr. by Anatoli Kalvarski

Латино-американские влияния постоянно проникали в джаз на протяжении всего нашего столетия, и в 1962 г. неожиданно пришла мода на боссанову. Ритм бразильской самбы в сочетании с джазовой импровизацией в стиле "кул" (т.е. "джаз-самба") стал исключительно популярен в США, а затем и во всем мире. Наиболее талантливым композитором боссановы был бразилец Антонио Карлос Жобим (1927-1994), певец, пианист и гитарист, которому принадлежали многие привлекательные мелодии этого направления.

Когда джазовый виртуоз испанской гитары Чарли Берд вернулся со своим трио из поездки по Южной Америке, он предложил тенористу Стэну Гетцу записать пластинку в этом новом стиле из лучших произведений Жобима. Запись состоялась 13 февраля 1962 г. и их альбом "Jazz Samba", выпущенный на фирма Verve 8432, оказался небывалым коммерческим хитом такой степени притягательности, что благодаря ему боссанова в течении недели охватила всю Америку со скоростью лесного пожара.

Заглавной темой этого диска была мелодия "Desafinado", к которой поэт и певец Джон Хендрикс вскоре написал английский текст, и его записало трио Ламберт-Хендрикс-Росс. Позднее журналист и поэт Джин Лиз сочинил другие слова, этот вариант исполняла Элла Фитцджеральд. Есть немало и чисто инструментальных записей этой темы, которые делали Коулмен Хокинс, Диззи Гиллеспи, Арт Пеппер, секстет Стефана Грапелли - Бадена Пауэлла и т.д. Стэн Гетц за "Desafinado" получил в 1962 г. награду "Грэмми".

Corcovado / Quiet Nights

Original words and music by Antonio Carlos Jobim English text by Gene Lees and Buddy Kaye Arr. by Anatoli Kalvarski

Эта мелодия стала одним из самых ярких номеров очередного удачного диска боссановы, который тенорист Стэн Гетц записал в Нью-Йорке в марте 1963 г. (Verve 8545) с бразильской певицей Аструд Жильберто, ее тогда мужем Жоао Жильберто (гитара, вокал) и самим А.К. Жобимом за роялем. Прекрасную версию потом записал также Майлс Дэвис в аранжировке Гила Эванса и с его оркестром. Когда появился английский текст, эта тема получила соответствующее новое название и ее поэже записывали Мел Торме, Элла Фитцджералд (например, в альбоме "Ella Abraca Jobim") и т.д.

Хотя в начале 60-х боссанова безусловно относилась к сфере чисто джазового исполнительства, в дальнейшем она постепенно перешла в область популярной музыки. Уже в 1967 г. "звезда" английской эстрады Энгельберт Хампердинк включил "Quiet Nights" в свой первый знаменитый альбом "Release Me" (Parrot 71012).

be- lev-ing life was

The Sidewinder

by Lee Morgan Arr. by Anatoli Kalvarski

Альбом блестящего молодого трубача современного джаза Ли Моргана (1938-1972) под одноименным названием "The Sidewinder" был записан 12 декабря 1963 г. и выпущен на фирме Blue Note 4157, где в 60-е годы вообще записывались все значительные негритянские музыканты, которых туда регулярно приглашал исполнительный продюсер и звукорежиссер Руди Ван Гельдер. Эта тема, основанная на 12-ти тактовом блюзе, расширенном до 24 тактов, выдвинула Моргана в число ведущих джазовых композиторов и принесла ему немалый коммерческий успех. Как трубач, он вначале отличался заметным сходством со стилем Клиффорда Брауна, хотя позднее пришел к более жесткой, исключительно индивидуальной манере игры с превосходным тоном, концепцией и отличной фразировкой.

Am? "I

В последнии годы Ли Морган работал с собственным квинтетом, но 19 февраля 1972 г. он был застрелен своей подругой в нью-йоркском джаз-клубе "Slugs". Его знаменитую тему "The Sidewinder" (одно из значений этого слова - "телохранитель") часто использовали в качестве заставки в телевизионных шоу, ее также записывали оркестры Теда Хита, Вуди Германа (с вокалом самого лидера) и т.д.

Red Roses For A Blue Lady

Music by Sid Tepper, words by Roy C. Bennett Arr. by Anatoli Kalvarski

Эта мелодия была написана еще в 1948 году, но затем пережила как бы второе рождение, когда в 1965 году ее записал в новой аранжировке оркестр Берта Кемпферта и его пластинка стала бестселлером с миллионным тиражом. В дальнейшем эту песню популяризировали Уэйн Ньютон и Энди Вильямс, исполнял хор и оркестр Рэя Конниффа, записывали секстет Коулмена Хокинса и биг бэнд Вуди Германа.

Композитор Сидней Теппер (1918) является также автором 52 песен, написанных им для фильмов с участием Элвиса Пресли. Его "Red Roses For A Blue Lady" в 1975 году получила престижную награду "Nashville Award".

One

COURT

Music by Marvin F. Hamlish, words by Edward Kleban Arr. by Anatoli Kalvarski

Это мелодия из бродвейского мюзикла "Кордебалет" ("A Chorus Line"), 1975 г., партитуру к которому написал современный американский композитор Марвин Ф. Хэмлиш (1944). В начале 80-х этот музыкальный спектакль был экранизирован в Голливуде (режиссер Ричард Аттенборо) и в 1985 г. фильм уже появился в широком прокате (в том числе и в нашем). В нем снимались актеры Майкл Дуглас, Алайсон Рид, Теренс Манн и другие, он был выдвинут в номинации на премию "Оскар-86" за лучшую песню, за звук и монтаж. Существует также "саундтрек" фильма "A Chorus Line" (на Casablanca 826306).

В джазовых обработках тему "One" записывали, например, секстет Билла Диксона (1980) и квартет Ахмада Джемала (1985).

Watermelon Man

Music by Herbie Hancock, words by Gloria Lynne Arr. by Anatoli Kalvarski

В джаз 60-х пришли новые талантливые композиторы, одним из которых был молодой негритянский пианист Херби Хэнкок (1940). В начале этого десятилетия он работал как музыкант с Филом Вудсом, Оливером Нельсоном и Майклом Девисом, но его наибольшей удачей как композитора и самым известным произведением в те годы стала достаточно несложная тема "Продавец арбузов", проникнутая духом госпел-мелодий, как и весь "соул-джаз" 60-х. Ее тогда, главным образом, популяризировал латино-американский оркестр Рамона "Монго" Сантамария, впервые записавший эту композицию 17 декабря 1962 г. на Columbia CL-2375. Одновременно певица Глория Линн написала к этой мелодии слова и ее как песню исполняли Джулия Лондон, Вуди Герман, Трини Лопез (его вариант исполнения приведен ниже), трио Ламберт-Хендрикс-Баван и т.д. Существует также ряд интересных инструментальных версий, например, Оскар Питерсон, Иллинойс Джекет, Херби Мэнн. В 1987 г. в нашей стране появился немецкий диск певицы Паскаль фон Вроблевской "Swing Pool" (Amiga 856-215) с заглавной темой "Watermelon Man".

В дальнейшем Херби Хэнкок несколько лет работал с комбо Майлса Дэвиса, выпустил ряд собственных удачных альбомов и писал музыку для фильмов. В 1986 и 1991 г. он выступал на фестивалях "Jazz Jamboree" в Варшаве.

They call me a watermelon man,
They call me a watermelon man,
'Cause I've got the best ones in the land,
I'n a real good watermelon man,
Every body digs a watermelon man!

Oh, watermelon man, oh, oh, watermelon man, They are just as round as they can be, Makes you almost want to eat the seeds, Every body digs a watermelon man!

They call me a watermelon man,
They call me a watermelon man,
People buy one from me every day,
Just be sure you always come my way,
'Cause you really dig a watermelon man!

Oh, watermelon man, oh, oh, watermelon man, People buy one from me every day, Just be sure you always come my way, 'Cause you really dig a watermelon man!

Waltz For Debby

Music by Bill Evans, words by Gene Lees Arr. by Anatoli Kalvarski

Великий романтик клавиатуры, изысканный пианист и выдающийся композитор Билл Эванс (1929-1980), обладавший бесподобной техникой, особым лирическим чувством и редким вкусом. оставил после себя множество оригинальных композиций, среди которых "Вальс для Дебби" считается его наиболее популярной пьесой. Впервые она была записана Эвансом соло еще в сентябре 1956 г., а потом в составе трио - в 1961 г., но в 1965 г. поэт и журналист Джин Лиз сочинил свои слова к этой мелодии, и как песню ее позднее исполняли и записывали, например, певицы Сара Воэн (1969) и Би Белл с оркестром Стэна Гетца (август 1982 г.).

Существуют также многие инструментальные варианты в исполнении трио Оскара Питерсона, квартета Кэннонболла Эддерли и т.д. В нашей стране на "Мелодии" в 1985 г. была выпущена по лицензии одна из лучших пластинок трио самого Билла Эванса "Explorations" (запись 1961 г.)

Начиная с 1963 г. Эванс пять раз получал награды "Грэмми" за свои альбомы. Если Оскара Питерсона критики называли джазовым Листом, то Билла Эванса они сравнивали с Шопеном. Он был первым "модальным пианистом" и одним из немногих белых музыкантов, высоко ценимых в кругах хард-бопа.

Spain

Music by Chick Corea, words by Al Jarreau Arr. by Anatoli Kalvarski

AS add

Американский пианист и композитор современного джаза Армандо "Чик" Кориа (1941), имеющий испанские корни своего происхождения, является автором целого ряда самых разнообразных пьес различных направлений. В феврале 1972 г. он организовал собственную группу "Return To Forever", игравшую в стиле джаз-рок, и одним из первых дисков этого квинтета стал альбом композиций Чика под названием "Light As A Feather", записанный на фирме "Polydor" 5525, куда вошла также ставшая позднее весьма популярной его пьеса "Spain".

Музыкальная идея этого произведения была навеяна "Аранхуэсским концертом" Хоакина Родриго (по словам самого Чика). В 1974 г. "Испанию" с успехом записал оркестр выдающегося тромбониста Билла Уотроуза, а позднее феноменальный вокалист Эл Жарро (1940), пение которого обычно было связано в основном с инструментальной фразировкой, сочинил к этой мелодии свои слова, и запись им этой песни потом вошла в его пластинку "This Time" (1980) на фирме Warner Brothers 3434. Неоднократно эту тему исполняли и на наших отечественных джаз-фестивалях тех лет, вокально и инструментально. /Между прочим, существует одноименная композиция "Испания" гитариста Алексея Кузнецова на диске "Джанго", 1978 г./.

Сам Чик Кориа (вместе с вибрафонистом Гэри Бертоном и Уиллисом Коновером) был гостем московского отделения Союза композиторов летом 1982 г.

Send In The Clowns

Words and music by Stephen Sondheim Arr. by Anatoli Kalvarski

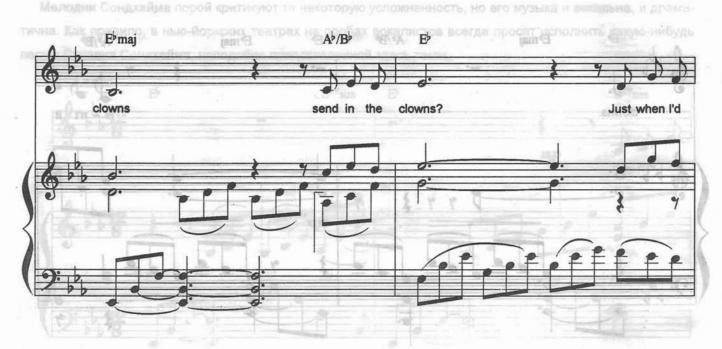
Эта одна из наиболее известных и часто исполнявшихся артистами джаза мелодий 70-х годов. Композитор Стивен Сондхайм (1930) является также автором текстов песен и либреттистом бродвейских мюзиклов, откуда в репетуар джазменов пришло немало мелодического материала. В 1973 г. Сондхайм создал великолепный музыкальный спектакль "A Little Night Music" ("Маленькая ночная музыка") по мотивам шведского режиссера Ингмара Бергмана "Улыбки летней ночи", а тема "Send In The Clowns" из него была названа лучшей песней года (награда "Грэмми") и стала хитом. В дальнейшем ее записывали самые разные вокалисты - Элла Фитцджералд и Сара Воэн (создавшие из этой песни свои индивидуальные шедевры), Кармен МакРэй и Карин Крог, Эрнестин Андерсон и Моргана Кинг, Мел Торме и Бинг Кросби, играли оркестры Каунта Бэйси и Стэна Кентона и т.д.

Мелодии Сондхайма порой критикуют за некоторую усложненность, но его музыка и вокальна, и драматична. Как правило, в нью-йоркских театрах на пробах вокалистов всегда просят исполнить какую-нибудь песню Стивена Сондхайма, наподобие представленной здесь темы.

Birdland

Music by Josef Zawinul, words by Jon Hendricks

Arr. by Anatoli Kalvarski

Пианист и органист австрийского происхождения Джо Завинул (1932), живущий с 1959 г. в США, является также выдающимся композитором современного джаза, и к началу 80-х годов перечень его произведений насчитывал уже около 130 композиций. Среди них его самый известный шедевр - это пьеса "Birdland", которую он впервые записал со своей знаменитой группой (вначале квартетом) "Weather Report" в 1977 г. и которая наилучшим образом олицетворяла расцвет джаз-рока тех лет.

Позже поэт и композитор Джон Хендрикс сочинил к этой теме свой текст и ее прекрасный вокальный вариант в 1979 г. был записан квартетом "Manhattan Transfer" (на Atlantic 19258), о чем Бадди Рич тогда говорил: "Я был, наверное, одним из первых людей в Штатах, кто услышал эту интерпретацию, и я тут же

пошел и купил эту пластинку, потому что считаю ее великолепной".

Впоследствии "Manhattan Transfer" еще раз записывали "Birdland", уже вместе с "Weather Report", на концерте "Плэйбой джаз-фестиваля" (июнь 1982 г.). Сам этот оригинальный вокальный квартет собрался еще в 1969 г., но его первый диск (1971) потерпел неудачу и прошел незаметно. Однако, второй альбом (1975) оказался настолько успешным, что большинство людей считает именно его первым.

После нескольких лет работы в клубах они постепенно превратились в первоклассную группу с международной известностью, их любят, им подражают. Сейчас в состав "Manhattan Transfer" входят Тим Хозер (лидер), Дженис Сигел, Ален Пол и Черил Бентин, которая в мае 1979 г. пришла на смену Лорел Мэсси. Летом 1995 г. состоялись их концерты в Москве.

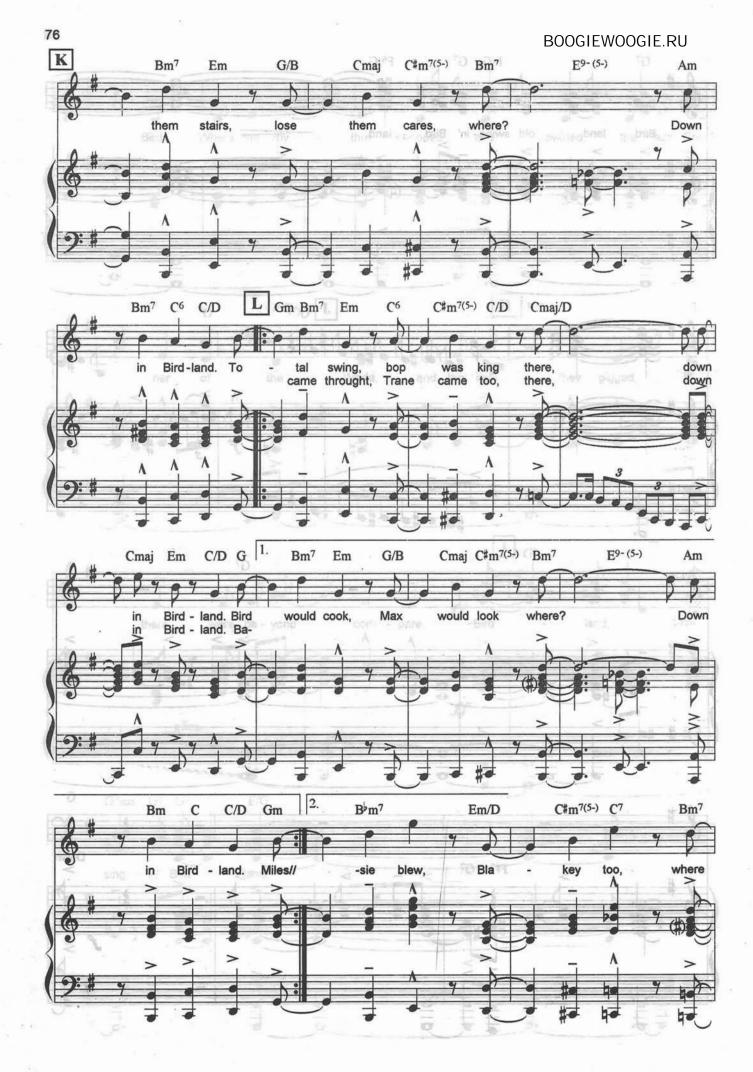

Композиция заканчивается многократным повторением К L М

P How well those cats remember their first Birdland gig,
To play in Birdland is an honour we still dig.
Yeah, that club was like in another world sure enough,
Yeah, baby, all of the cats had the cookin' on.
People just sat on they was steady lookin' on,
Then Bird, he came and spread the world. Birdland!

Yes, indeed he did, yes, indeed he did,

Yes, indeed he did, yes, indeed he did (Yes, indeed he did, yes, indeed he did!)

B Parker played at Birdland.

Yes, indeed, told the truth way down in Birdland, NEGNIWEGIS

C Yes, indeed he did, Charlie Parker played in Birdland, Yes, indeed he really did, Charlie Parker played in Birdland!

D Bird named it, Bird made it,
Bird heard it, them played it, well stated! MAM MOJEM SETAM
Birdland, it happened down in Birdland.

F Everybody dug that beat, everybody stomped their feet, Everybody digs bebop and they'll never stop!

C Down them stairs, lose them cares, yeah - down in Birdland.

Bird would cook, Max would look, yeah - down in Birdland.

Miles came throught, Trane came too, yeah - down in Birdland.

M Basie blew, Blakey too, yeah - down in Birdland. Cannonball played that hall, yeah - down in Birdland!

Поется в манере scat на K L M (Solo scat sing ad lib during repeat and fade) -

Pay the gate, don't be late, it's a date, what you know, If you dig, then you'll gig, it's a groove, quite a groove, 'Cause you move, come it twos, pay your dues, what can you lose? Just your blues! So lose them! The band swingin' one and all and What a ball! Yeah! Music is good, music is better than good, pretty good, Very nice, really very good, things are being like they should, very good, Very good, very good, all you gotta do is lend an ear and listen to it.

Then you dig a little sooner then soon, you'll be diggin'
Everything - diggin' all the music, what a ball!
How you gonna figure out a way to bring it all about amid
A lot of other music on the set and on the scene, know what I mean?
How you gonna separate the music from the scene?
Gonna have to keep the memory clean, you gonna hear
A lotta sound - a lotta sound...

СОДЕРЖАНИЕ

CTICH BIDT BIDT VICTORS

А. Козлов. Из "Стамбула" в "Birdland"	
DJANGO M. I. M. MANHEGOTACH MAHTECHOTOHIA	A KOTSESSIVE SINCE RALINGO
MOANIN'	8
ROCKHOUSE	
WORK SONG	
TAKE FIVE	20
DESAFINADO	
CORCOVADO	heatri
THE SIDEWINDER	34
RED ROSES FOR A BLUE LADY	38 Yes, indeed
ONE	10
WATERMELON MAN	1 meed bild51
WALTZ FOR DEBBY	5454
SPAIN loos story they'll never story	CO Even
SEND IN THE CLOWNS	64
BIRDLAND	

Floorics a manage scal na K.L.M.
(Solo scat sing ad the during repeat and fad

Cannonball played that hall, year - down in Birdjand!

Than you dig a little soonershen soon, you'll be diogin'

Pay the gate, don't be late, it's a date, what you know.
If you dig, then you'll gig, it's a grove, quite a grove.
Cause you move, come it twos, pay your dues; what can you lose?

Just your blues! So lose them! The band swingin' ong and all and
What a call! Year! Misich good, music is better than good, pretly good.

Vary nice, really very good, things are being like they should, very good.

Very good very good, all you gette do is lend an ear and listen to it.

Everything - diggin' all the invisit, what a ball!

Flow you gonna figure out a way to bring it all about anyld and to lot of other music on the set and on the scene, know what I mean?

Frow you gonna separate the music from the evene?

Considerate to keep the trainory deans you gonna near